

Tesoros ocultos del cine de animación II

JESÚS VILLEGAS SALDAÑA

Presentamos la segunda parte del artículo del mes pasado sobre obras maestras del cine de animación. En esta entrega, el lector encontrará la referencia a otras 40 películas ordenadas en grupos de diez.

7 Del libro a la pantalla

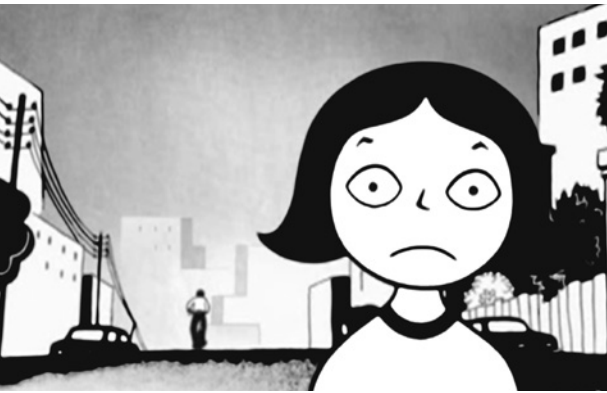
1.- EL VIEJO Y EL MAR de Aleksandr Petrov (1999): Cortometraje que adapta la novela homónima de Hemingway. La película describe la lucha de un viejo marinero contra la naturaleza por cobrar un pez gigante. Su técnica asombrosa (pintura de dedos al óleo sobre cristal), la plenitud de su estética impresionista y la riqueza de los temas que aborda (*la soledad, la vejez, la autosuperación, la muerte...*) elevan esta obra de apenas veinticinco minutos a las cimas del cine animado.

2.- EL GIGANTE DE HIERRO de Brad Bird (1999): Según el libro de Ted Hughes del mismo título. Una enorme máquina de matar en forma de gigante entabla amistad con un muchacho en la América de los años 50, por entonces en plena paranoia colectiva ante la amenaza de una posible guerra nuclear. El proceso de humanización del coloso de

metal corre pareja a una minuciosa reconstrucción de época, todo ello en una portentosa narración en la que *aliento espiritual, antibelicismo y amistad* se conjugan en un armónico producto. Su director acabaría convirtiéndose (si es que no lo era ya aquí) en uno de los estandartes de la animación norteamericana reciente (*Los increíbles, Ratatouille...*).

3.- METRÓPOLIS de Rintaro (2001): Inspirada tanto en el manga original de Tezuka como en el clásico de Fritz Lang, *Metrópolis* es tan imperfecta como electrizante. La mezcla de personajes de diseño tradicional con arquitecturas de sorprendente audacia componen un conjunto a veces chirriante, pero que en todo momento cautiva. Si a eso se le suma un mensaje social de alcance (con *la denuncia del totalitarismo y de los riesgos de la segregación*), nos hallamos ante un producto que merece la pena revisar.

4.- PERSÉPOLIS de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud (2007): La publicación de la novela gráfica del mismo título supuso uno de los momentos definitivos en la aceptación del Noveno Arte como una forma estética plena. Esta adaptación mantiene la fuerza testimonial del relato (la infancia y juventud de una niña en Irán antes y después de la caída del régimen del Sha) y se desarrolla como *una denuncia descarnada y a veces rabiosa del integrista, la intolerancia, el machismo o la falta de libertad*. Tierna y descarada, humorística y sombría, su vigencia sigue siendo manifiesta.

5.- VALS CON BASHIR de Ari Folman (2008): Documental animado sobre *la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Chatila (Libano) en 1982*. Su director es el protagonista de esta sobrecogedora inmersión en la memoria de un hombre que ha olvidado el alcance de su participación en un episodio atroz. Otra demostración de la falta de límites de un género. En este caso, de la película surgió un cómic fabuloso.

6.- LOS MUNDOS DE CORALINE de Henry Selick (2009): Si en *Pesadilla antes de Navidad* Selick se había atrevido a animar el imaginario de Tim Burton, ahora es el mundo del novelista Neil Gaiman el que, de forma magistral, invade la pantalla. El terrorífico viaje iniciático de Coraline a un mundo que repite de

forma idealizada la realidad insatisfactoria en la que ella vive es solo el anticipo de una pesadilla. Como todas las obras de naturaleza onírica, *jugosa y siniestra reflexión sobre los auténticos deseos humanos, la verdad profunda de lo que somos, el miedo a crecer o a aceptar la propia realidad*.

7.- FANTÁSTICO MR. FOX de Wes Anderson (2009): Recomendable porque es una fábula original y nada maniquea sobre *valores como la identidad, el compromiso comunitario, el trabajo en grupo o el valor de la familia*; porque adapta una obra de uno de los escritores clave de la literatura infantil de todos los tiempos, Roald Dahl, respetando su imaginación, su fuerza transgresora y su aliento poético; porque permite, además, una revulsiva lectura social, pues el enfrentamiento entre granjeros y animales salvajes conecta de forma nada sutil con la división entre poderosos y oprimidos, entre capitalismo salvaje y ciudadanos, entre quienes ostentan la fuerza y quienes solo disponen del arma de su dignidad; porque su personaje central, ambiguo e imperfecto, permite que revisemos sus valores y contravalores, lo que supone una propuesta de héroe cinematográfico más complejo y rico de lo habitual en el cine infantil.

8.- ARRUGAS de Paco Roca (2011): Acertada adaptación del cómic del mismo título, sobre la historia de amistad de dos ancianos, uno de ellos aquejado de Alzheimer. *Habla de residencias de la tercera edad, de vejez, de enfermedad*, todo ello con una sensibilidad medida y un humor finísimo: absolutamente recomendable para aproximarse a temas tan delicados desde una perspectiva que no renuncia al vitalismo y la ternura.

9.- LA MECÁNICA DEL CORAZÓN de Stéphane Berla y Mathias Malzieu (2014): La novela de Malzieu es llevada por él mismo a la pantalla en esta *sugestiva parábola sobre los sentimientos y la fuerza del amor*. Jack debe controlar su corazón mecánico si quiere sobrevivir, pero a veces nuestras emociones no se dejan someter... Historia que captura en clave simbólica muchas de las constantes de la sensibilidad adolescente.

10.- EL PRINCIPITO de Mark Osborne (2015): En esta nueva versión del clásico francés, la recreación de los momentos fundamentales de la novela se sitúa en un contexto narrativo mayor: la *historia de una niña sometida a los deseos de su madre de convertirla en una profesional perfecta y deshumanizada*. Los dos niveles del relato (el conocimiento de la historia del pequeño príncipe por parte de la niña la aproxima a los verdaderos valores de la vida humana) se complementan e, incluso, con un salto adelante arriesgado, la cinta se atreve a indagar en el destino de un principito ya adulto, desencantado, que ha olvidado el sentido de su búsqueda original. Muy aprovechable como material didáctico.

8 Exquisitas rarezas

1.- BIENVENIDOS A BELLEVILLE de Sylvain Chomet (2003): Junto a *Kiriku y la bruja*, fue una de las películas fundamentales en propiciar el despegue de la animación europea a principios de este siglo como alternativa al modelo de las grandes productoras norteamericanas. Sin apenas diálogos, con unos protagonistas únicos y sorprendentes (una abuela, su perro y tres artistas de *variétés* al rescate del nieto de la primera, un ciclista profesional) su deliciosa animación y *su concepción del humor, deudora del mejor cine mudo*, refuerzan su carácter de trabajo único.

2.- MIND GAME de Masaaki Yuasa (2004): Alarde técnico, juguete lleno de alternativas estéticas, imaginativo y desbocado, con un montaje frenético de barroquismo extremo, se trata de *una de las películas más espectaculares del cine de animación mundial*, síntesis de las posibilidades del medio. Además, su narrativa desatada se atreve a proponer *curiosas reflexiones sobre la relación creador/criatura, sobre el tiempo y su misterio, sobre la muerte...*

3.- STRINGS de Anders Rønnow Klarlund (2004): *Animación de marionetas de hilos*. Estos resultan visibles en todo momento, solución visual que se erige en sencilla y eficaz metáfora de las fuerzas del destino. Narra una historia de hálito mitológico, el viaje de un hijo para vengar la muerte de su padre.

4.- A SCANNER DARKLY de Richard Linklater (2006): *Ciencia-ficción adulta*, que utiliza la técnica de la rotoscopia (imagen real que luego se utiliza como base del trabajo del dibujante) para relatar una historia policiaca: la investigación a propósito de una droga de efecto mortal que circula por Los Ángeles. Como toda buena historia de género, al final se descubre cómo es *el propio sistema el que genera sus más horrendos demonios*.

5.- PAPRIKA de Satoshi Kon (2006): Uno de los grandes animadores de la historia. Sus películas desarrollan tramas en las que *las fronteras entre realidad y ficción, el sueño y la vigilia, la locura y la cordura se difuminan*. En esta historia de un grupo de investigadores capaces de curar enfermedades adentrándose en los sueños de sus pacientes encontramos la máxima expresión creativa de este genio.

6.- SITA SING THE BLUES de Nina Paley (2008): *Exquisita rareza absoluta*. Imaginemos una película en la que se mezclan un resumen divulgativo y vivaz del *Ramayana* (texto épico-religioso fundamental de la cultura hindú), maravillosas piezas musicales de una cantante de jazz de los años 30 (Annette Hanshaw) y la propia biografía de la autora, de modo que los tres niveles del relato (mitológico, musical y biográfico), representados con tres técnicas de animación dife-

rentes, acaben por descubrirse como manifestaciones de *la misma y universal historia de amor y desamor*.

7.- PÁNICO EN LA GRANJA de Stéphane Aubier y Vincent Patar (2009): Sorpresas a raudales en esta desopilante película protagonizada por figuritas de plástico animadas en *stop-motion*. Demuestra cómo *la creatividad puede convertir la más sencilla (que no simple) alternativa estética en grandeza*. Cuenta la historia de un indio y un vaquero que olvidan el cumpleaños de su amigo Caballo y deben prepararle un regalo a toda prisa. Todo ellos trufado de un humor descaharrante y una imaginación imparable. Obligatoria en cualquier videoteca infantil (en cualquier videoteca).

8 y 9.- CRULIC de Anca Damian (2011) y **TOWER** de Keith Maitland (2016): Igual que existe cine de ficción y cine documental de imagen real, *también existen ejemplos de documental de animación*. Recogemos dos de gran interés: *Crulic* investiga el drama del ciudadano rumano, detenido en Polonia por robo, que fallece tras declararse en huelga de hambre en la cárcel, en protesta por el nulo apoyo del consulado de su país. *Tower* combina animación con imágenes de archivo para reconstruir el primer tiroteo masivo en un centro educativo norteamericano (1966).

10.- LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO

de Mamoru Hosoda (2014): Uno de los animadores japoneses más importante de los últimos años en la que muchos consideran su mejor película. La historia de una adolescente capaz de saltar en el tiempo sirve a su director para montar un relato frenético, que no da la espalda a *una honda reflexión sobre el sentido de la vida*. La evolución del personaje principal del egoísmo a la generosidad a la hora de utilizar su don nos recuerda otras películas (*Atrapado en el tiempo* quizás sea el más popular) que manejan este motivo.

9 Maravillas de una década (2006-2015)

1.- AZUR Y ASMAR de Michel Ocelot (2006):

Recomendable porque se trata de una *historia de convivencia entre jóvenes de origen distinto (un cristiano y un árabe)*, cuya relación pasa por distintos estados hasta convertirse en profunda amistad; porque nos permite *aproximarnos a la cultura árabe*, a su arquitectura, costumbres, religión y visión del mundo; porque relata *una historia de emigración inversa* a la que hoy se produce más frecuentemente, con un mucha-

cho de origen occidental que viaja a África y pasa por innumerables dificultades hasta cumplir sus sueños; porque su estética, alejada del modelo de cine de dibujos animados Disney, resulta tan sugerente como evocadora de toda la riqueza del arte islámico; porque integra en su desarrollo lo didáctico y lo fantástico con notable armonía, evocando tanto el mundo maravilloso de *Las mil y una noches* como los Derechos Humanos.

2.- MARY AND MAX de Adam Elliot (2009):

La relación por correspondencia entre un cuarentón norteamericano y una niña australiana de ocho años permite a su autor *indagar en temas tan serios como la diferencia, la amistad, el perdón y la enfermedad mental*, a través de un relato sorprendente, que no esquiva ninguna arista y oscila entre el pesimismo y la vitalidad con gran soltura. Osada aproximación a los diferentes.

3.- METROPÍA de Tarik Saleh (2010):

Acostumbrados al cine de animación luminoso, obras como *Metropía*, que apuestan por dibujar *distopías ténebres*, pueden sorprender. *Un mundo donde el ser humano ha sido privado del pensamiento propio* y malvive bajo vigilancia, en una realidad malsana a todos los niveles. *1984*, la novela de Orwell, inspira esta descarnada aproximación al subsuelo temido de nuestra propia civilización.

4.- COLORFUL de Keiichi hara (2010): Quizás un resumen del argumento sea suficiente para descubrir lo sugerente de la propuesta: *un alma condenada al purgatorio tendrá una nueva oportunidad de vida*. Para ello, ocupará el cuerpo de un chico de 14 años que se suicidó ingiriendo pastillas (*sic*). Tendrá una doble misión: averiguar los errores cometidos en su vida anterior y también por qué el muchacho cuyo cuerpo ahora habita se suicidó. Ahí es nada.

5.- EL ILUSIONISTA de Sylvain Chomet (2010): Teñida de melancolía, relata, como *Candilejas* de Chaplin, *la relación entre un artista en el final de su carrera y una joven encandilada por la supuestas dotes mágicas del personaje principal*. El proceso de decadencia de uno se acompasa al progresivo descubrimiento de las mieles de la vida de la otra, hasta la separación final. Inspirada en un guión del genial director Jacque Tati y en su peculiar humor, la obra despliega ante nosotros una historia de caída y auge que, no obstante, desprende una admirable alegría de vivir.

6 y 7.- EL SECRETO DEL LIBRO DE KELLS Y LA CANCIÓN DEL MAR de Tomm Moore (2009 y 2012): El irlandés Tomm Moore es el autor de estas *dos obras maestras de altísima orfe-*

brería. Alejadas por temática, tono y técnica de cualquier corriente, su obra remite a los manuscritos medievales (estética y motivo que inspira el primer título) o a las leyendas célticas (en *La canción del mar*) para cautivarlos con relatos leves y profundos, de una belleza formal sobrecogedora.

8.- LE TABLEAU de Jean-François Laguionie (2011): Los protagonistas de la película viven en un cuadro, sometidos a una rígida estratificación social según cómo hayan sido dibujados: los hay que son esbozos, otros están casi terminados y están los que han alcanzado su trazo definitivo. A consecuencia de su condición, disfrutan de más o menos derechos. Un grupo de ellos emprende una odisea en busca de su autor a fin de encontrar las razones de su estado y, si es posible, ser completados. *Alegoría evidente y eficaz que admite lecturas artísticas, sociológicas e incluso trascendentes*, repleta de grandes preguntas y con una factura muy sugerente.

9.- MORTADELO Y FILEMÓN de Javier Fesser (2014): *Mortadelo y Filemón*, el tebeo, es un referente popular básico para cualquier persona nacida en España. Su espíritu transgresor, la profusión de recursos humorísticos de todo tipo que integra en su desarrollo y la peculiar idiosincrasia de sus protagonistas se conserva en todo su esplendor en esta versión animada. Acción, porrazos, *gadgets*, disfraces y *gags* en torrente hasta casi abrumar sostienen, como en su original literario, esta caricatura carpetovetónica de las historias de agentes secretos.

10.- LA OVEJA SHAUN de Richard Starzak y Mark Burton (2015): El estudio británico Aardman y su técnica de plastimación (animación en *stop motion* con arcilla o plastilina) es uno de los focos más fecundos de creatividad del Viejo Continente. Esta inolvidable película, que traslada al ámbito del largometraje al entrañable personaje infantil de la serie de televisión, *rezuma humor, inventiva y sentido de la fluidez narrativa*. Lo peor que pueda ocurrir es que los prejuicios adultos nos disuadan de contemplar una de las más entrañables comedias de todos los tiempos.

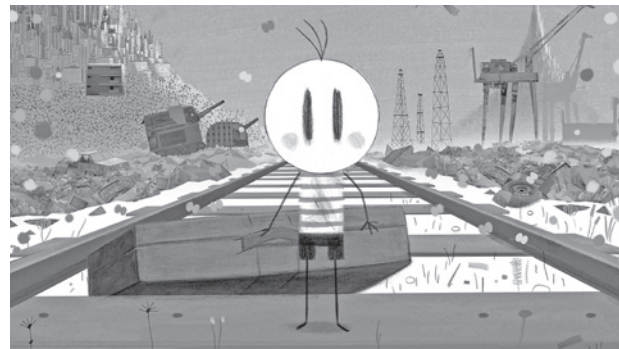

10 Joyas de la última temporada (2016-2017, fecha de estreno en España)

1.- KUBO de Travis Knight (2016): aunque pudo pasar casi desapercibida entre obras que arrasaron en taquilla como *Buscando a Dory* o la soberbia *Zootrópolis*, *Kubo*, la última creación de la productora Laika, despliega una admirable creatividad narrativa y visual y se atreve a *hermanar hondura ética* (nueva reflexión sobre temas como la familia o la lucha por la construcción de la identidad) y *maestría técnica*. *Fusiona, además, con pasmosa naturalidad estéticas tan aparentemente contrapuestas como la oriental y la occidental*.

2.- ABRIL Y EL MUNDO EXTRAORDINARIO de Christian Desmares y Franck Ekinci (2016): Una aventura imparabile y por momentos desquiciada en un mundo similar al nuestro, pero lleno de deslumbrantes e insospechadas sorpresas. La pericia técnica se pone al servicio de una narración bizarra que *nos advierte sobre la importancia de la ciencia y los riesgos del progreso*, sin renunciar jamás al goce de la acción, a lo extravagante y a la emoción.

3.- EL NIÑO Y EL MUNDO de Alê Abreu (2016): Esta cinta brasileña se asoma a nuestra civilización a través de la odisea de un niño en busca de su padre. La música y el silencio, el torrente incansable de técnicas de animación, la solo aparente sencillez de su fábula, repleta de matices simbólicos, nos traslada de nuevo al Olimpo de un arte que recupera la fastuosidad de la imaginación infantil para hablarnos de *los problemas candentes de nuestro planeta: explotación laboral, consumismo, violencia y guerra, desarraigo, deforestación, hiperdesarrollo...* No hay tema mayor que la película no se atreva a afrontar.

4.- ANOMALISA de Charlie Kaufman y Duke Johnson (2016): Obra para adultos sobre un personaje incapaz de encontrar alicientes a su vida. Su vacío se traduce en que identifica a todas las mujeres siempre por una misma y átona voz masculina, como síntoma de monotonía y hastío emocional. Hasta

que por fin un timbre diferente, fresco y prometedor, parece alterar la monocromía de la existencia. *Disección sin anestesia del hombre moderno*, insatisfecho y negado para amar, su osadía artística corre pareja a la turbiedad psicológica que pinta.

5.- EL TECHO DEL MUNDO de Rémi Chayé (2016): Película de aventuras, de ritmo rotundo y dibujo exquisito. Su heroína, *Sasha*, sobresale entre las figuras femeninas imperantes en el cine de animación más popular. Prodigioso dominio del color y del trazo, en otra historia sobre la búsqueda de la identidad tanto personal como familiar.

6.- ETHEL AND ERNEST de Roger Mainwood (2017): Recorrido de gran fidelidad histórica por la Inglaterra del siglo XX, a través de la historia de los padres del narrador. Desde los años 30 hasta finales de la centuria, *se nos pinta la cotidianidad de la vida de una pareja hasta su muerte*. Los embates de la historia se combinan con los pequeñas peripecias individuales. Canto fervoroso de un hijo al amor de sus padres: gente corriente, con su limitada visión del mundo y la realidad, que encarna como nadie la condición humana.

7.- LA VIDA DE CALABACÍN de Claude Barras (2017): Otra película inolvidable, que aborda *un tema tan doloroso como el de la desprotección infantil* con ternura y humor, sin renunciar a la crítica social. *Ambientada en*

un centro de acogida de menores, demuestra cómo el cine de animación puede pulsar con maestría cualquier tema. De obligatoria visión (como el resto de esta nómina) para cualquier educador: allí donde podría haber triunfado el desamparo, se imponen la camaradería, el respeto y el afecto. Sobresaliente muestra de humanismo de apenas 70 minutos de duración.

8.- PSICONAUTAS de Alberto Vázquez (2016): *Distopía que nos presenta a un grupo de adolescentes perdido en un mundo post-apocalíptico*. Birdboy, su protagonista, es el reverso sufriente de Calabacín. Clamorosa expresión de la dificultad para encontrar rumbo en un mundo en sombras. Retrato feroz, sucio, por momentos alucinado, escuece e interpela nuestra responsabilidad como adultos.

9.- LA TORTUGA ROJA de Michael Dudok de Wit (2017): *Bellísimo cuento sin palabras sobre la supervivencia, el amor a la naturaleza/la naturaleza del amor y, entre líneas, el valor de la familia*. Relato de un naufrago, cuya historia fantástica se sitúa en los límites entre lo soñado, lo vivido y lo anhelado. Contemplativa y perfecta, tan preciosa en cada plano como una miniatura. Primera película del Studio Ghibli en coproducción internacional

10.- YOUR NAME de Makoto Shinkai (2017): La película de animación del año (por el momento). *Una bocanada de adolescencia absoluta* que alcanza lo sublime porque se atreve a rozar los límites de lo excesivo y ridículo a corazón abierto. Historia de amor de romanticismo desahogado, alucinante juego espacio-temporal, fresca reflexión sobre la identidad sexual, alegato inesperado sobre la espiritualidad humana... El nuevo genio de la animación japonesa nos regala una obra maestra de gran exquisitez técnica, con una sobrecogedora fuerza emocional. Imperdible.

JESÚS VILLEGAS SALDAÑA